

湖南省湘南学院科研资助项目

现代团体操创编

理论与实践

李群英 著

中南大学出版社

湖南省湘南学院科研资助项目

现代团体操创编 理论与实践

李群英 著

中南大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

现代团体操创编理论与实践/李群英著. —长沙:中南大学出版社, 2005

ISBN 7-81105-112-5

I. 现… II. 李… III. 团体操—编排(体育)

IV. G837.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 062690 号

现代团体操创编理论与实践

李群英 著

☐责任编辑 黄尚安

☐责任印刷 文桂武

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-8876770

传真:0731-8710482

☐印 装 湘南学院彩色印刷厂

☐开 本 850×1168 1/32 ☐印张 8.5 ☐字数 209 千字

☐版 次 2005 年 6 月第 1 版 ☐2005 年 6 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 7-81105-112-5/J.009

☐定 价 20.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

序

团体操是一项体育与艺术密切组合的综合性的集体表演项目。当今世界,举行大型运动会的开幕式,往往都用它来渲染气氛、制造隆重,所以为世人所瞩目。

然而,尽管人们对现代团体操已是耳熟能详,但是,一旦深究它的内涵,大多数人仍然茫然。可见,对现代团体操的熟知并不等于深知是一种普遍的社会认知现象。

认识到上述问题的存在,从普及现代团体操知识和建构现代团体操知识体系的双重目的出发,湘南学院体育系李群英老师编撰了这本《现代团体操创编理论与实践》,这确实是一件值得称道的事。

李群英老师二十多年来一直在高校从事健美操教学和团体操的创编研究,对现代团体操有自己的看法与观点,她将这些东西融入本书,出版了这本内容全面、实例丰富的现代团体操新作,我认为它的问世对现代团体操的开展有积极的促进作用。

本书的特色是“创编”,作为门外汉,我虽然不能深谙

其中的奥秘,但作为体育人,我对书中创编理论的探讨和创编实践的举例却是倍感兴趣。因此,我相信,本书无论是对专业人士,还是对一般体育工作者,都具有“开卷有益”的效果。

作为一个既担任体育教学又担任体育管理的“双肩挑”的女同志,李群英老师在工作中体力和精力的付出非局外人可以想象,而她却不辞辛劳地费了很多业余时间,完成这部书稿,其情可感,其心可佩!值此新书付梓之际,她委托我这位老乡作序,我深知隔行如隔山,恐辞多害意,唯信笔述其事实如上。

张外安

二〇〇五年五月二十四日

目 录

理 论 篇

第一章 现代团体操概述	(3)
第一节 现代团体操的概念、分类及特点	(3)
第二节 现代团体操发展概况	(9)
第二章 现代团体操的基本要素	(21)
第一节 现代团体操的动作与变化	(21)
第二节 现代团体操的队形图案	(26)
第三节 现代团体操的艺术装饰	(36)
第三章 现代团体操的创编原则及发展方向	(45)
第一节 现代团体操的创编原则	(45)
第二节 现代团体操创编的发展方向	(51)
第四章 现代团体操的创编步骤与方法	(61)
第一节 广场文体表演性团体操创编步骤与方法	(61)
第二节 校园性团体操创编的特点与方法	(82)
第三节 游乐性团体操创编特点与方法	(104)
第五章 现代团体操的组织与训练	(119)
第一节 现代团体操的组织工作	(119)

第二节	现代团体操的训练与表演	(122)
第六章	现代团体操的场地布置	(137)
第一节	场地基准点的布置	(137)
第二节	场地特殊点的布置	(140)
第七章	现代团体操的记写	(141)
第一节	现代团体操方案与计划的记写	(141)
第二节	现代团体操队形的记写	(143)
第三节	现代团体操动作的记写	(145)
第四节	现代团体操音乐节拍的记写	(149)
第五节	现代团体操的综合记写方法	(150)
第八章	现代团体操的陪衬	(153)

实 践 篇

第九章	现代团体操常用队形编排实例	(161)
第十章	现代团体操集体配合动作编排实例	(185)
第十一章	现代团体操成套编排实例	(219)
第一节	广场表演性团体操编排实例	(219)
第二节	校园团体操编排实例	(239)
第三节	游乐性团体操编排实例	(257)
主要参考文献		(262)
后记		(263)

理论篇

第一章 现代团体操概述

第一节 现代团体操的概念、分类及特点

随着现代体育事业的蓬勃发展,现代团体操已成为一种宝贵的人类文化财富。尤其是奥运会、亚运会、全运会等国内外一系列大型运动会的团体操表演,集中反映了一个国家的政治、经济、管理实力和文化、体育、艺术水平,体现着强烈的时代特征和深厚的民族文化底蕴。它的成功不仅是“运动会成功的一半”,而且对人类的文化繁荣和文明进步都产生着深远影响。为此,深入研究、促进现代团体操的发展和提高,无论在理论上还是在实践中都是十分有意义的。尤其是20世纪90年代以后,我国运动会开幕式的团体操表演,即传统的以体育为主体、文体结合的团体操逐步被越来越多的文艺形式所代替。运动会开幕式团体操表演是否应与其他大型盛会的广场表演有所不同?其文化特色是什么?运动会开幕式表演的设计应朝哪个方向发展,如何创新?这些问题的研究不仅对保护、继承和发展我国体育艺术瑰宝——现代团体操有着重要的理论与实践意义,而且可以为我国今后举办更多大型运动会,特别是奥运会,创作设计出更有创意、更富体育特色的开幕式表演提供重要的参考价值。

一、现代团体操的概念

现代团体操是一项体育与艺术高度结合的综合性的集体表演项目。它以体操为主,包容各种各样的体育、文艺形式。动作造型、队形图案和艺术装饰(包括音乐、道具、服装乃至背景、场景、灯光等)是其最基本的构成要素。现代团体操的规模少则几十人,多达成千上万人,在大的场(馆)中进行表演,堪称广场体育艺术。

现代团体操本身包含了丰富多彩的文艺表演成分,具有很强的艺术性。与文艺表演不同的是,现代团体操以体育形式为主,其他文艺形式或为局部点缀,或陪衬装饰,或是画龙点睛,或将其体育化再现。同时现代团体操自其诞生之日起就是以广场为设计舞台,在长期发展中创造形成了适合于广场表演的队形动作、图案造型、背景等特殊的表演语汇和表现手法,有较系统的设计思路 and 理论体系,形成了有别于舞台文艺表演的独特风格。运动会上的团体操可以令观众观赏到与舞台文艺表演侧重点不同的人体健、力、美、技的团队表演,从舞台上难以展现的浩瀚场面中感受到人类的力量和智慧,通过欣赏经艺术加工的体育表演得到与常见的各种文艺形式不同的艺术享受。

二、现代团体操的分类及特点

(一)现代团体操的分类

现代团体操发展至今门类日益丰富,大体可分为如下几种。

1. 按目的、任务划分

(1)表演性团体操

表演性团体操是一项融体育、舞蹈、音乐、美术为一体的集体文艺体育表演项目。

(2)健身性团体操

健身性团体操是以健身为主要目的的群众性集体文艺体育项

目。

(3) 游乐性团体操

游乐性团体操是在音乐伴奏下进行的有目的的群体性游乐性团体操。

2. 按结构划分

(1) 单场次团体操

单场次团体操是由一个场次完成全部表演内容的团体操,时间较短。

(2) 多场次团体操

多场次团体操是由多个表演场次组合而成的团体操。它可以是由一个主题贯穿连接多场次的表演整体,也可以是无内在联系的多场次的表演荟萃。

(3) 行进式团体操

行进式团体操是在行进过程中循环重复某种表演的团体操。可以徒手,也可以持道具或在彩车上进行表演。

3. 按规模划分

(1) 大型团体操

大型团体操一般有成千上万人参与,多场次,表演总时间约 1 小时或更长。

(2) 中型团体操

中型团体操一般有成百人参与,单场或多场次,表演总时间 30 ~ 40 分钟。

(3) 小型团体操

小型团体操一般有几十人参与,单场次,表演总时间约十几分钟。

4. 按表演场地划分

(1) 室内团体操

室内团体操是在体育馆、剧场、大会堂等地的表演台或场上表

演区表演的团体操。

(2) 室外团体操

室外团体操是在室外运动场或广场表演的团体操。

(3) 冰上团体操

冰上团体操是在冰面(天然或人造冰)上表演的如同“冰上集体舞”类的团体操。

(4) 水中团体操

水中团体操是在游泳池或人工特制的水上表演区内表演的如同“水上芭蕾”类的团体操。

以上这些类型的归纳划分,便于团体操的组织、编导、训练,便于研究人员更系统、全面、清晰地从不同角度与侧面去认识团体操和从各自的需要出发,选择不同类型的团体操开展活动。

(二) 现代团体操的特点

我国运动会开幕式表演分两大部分,过去仪式部分一直是遵照国际运动会的惯例,而主体表演传统的做法是采用团体操的形式。近年许多大型运动会用大型文体表演取而代之。那么我国运动会传统的广场体育艺术——团体操究竟有何特点或者说存在什么独到之处?是否可以被文体表演完全取代呢?经理论与实践研究,运动会开幕式的表演应与其他庆典表演有所不同,应能体现出运动盛会的特色。现代团体操不仅有与大型文艺表演不同的独特魅力,而且中国团体操在群芳吐艳的世界团体操花坛中还有其独特的风采,达到了世界先进水平。如果说前苏联及一些东欧国家的团体操以宏大的规模、高超的体操水平震惊于世,美欧诸国的广场表演以先进的科技水平,活泼奔放、不拘一格的形式令人喝彩,朝鲜、日本等亚洲国家的团体操以精湛细腻、富于戏剧性的表演风格引人入胜,那么中国团体操则以严谨的构思、宏伟的气势、具有丰富象征性的表演内涵和优美考究的图案队形独树一帜,为世人所倾倒。

虽然不同国家、不同类型的团体操各有其特点,但从现代团体操这一项目的整体来看,它的基本特点可归纳为如下几点:

1. 团体表演性

现代团体操,顾名思义是一项团体性的操练活动。表演者少则几十人,多则成千上万人,一次性参与活动的人数之多是其他体育项目和文艺形式无法相比的。现代团体操的规模可大可小,程度可易可难,众多的参加者有可能胜任不同水平的表演要求,因而具有广泛的群众性。因为这种大众团体性的活动动用了千军万马,人、财、物、场地等的需要相对多和大,且需众多人相互配合才能开展起来,所以,一般来说,现代团体操是为了完成某项规模较大的表演任务才组织练习的,是一项典型的团体表演性的项目。

2. 体育艺术性

团体操在 19 世纪诞生时,仅仅是一种在统一口令下集体做操的活动形式,随着时代和团体操自身的发展,团体操的概念拓宽了,其内容和形式也日益丰富,艺术性也随之增强。现代团体操以体育尤其是体操为主要表演形式,而且能够为现代团体操采用的体育形式往往都是具有较多艺术成分的项目,如艺术体操、健美操、健美、武术、花样滑冰、花样游泳、技巧、各种民族体育表演等。同时它兼收了大量艺术形式,如器乐、声乐、舞蹈、杂技、戏剧、民间“花卉”等表演,并采用了灯光、背景等舞美手段,从而使现代团体操不仅具有独特鲜明的体育特色,还具有绚丽多彩的艺术魅力。尤其值得一提的是,现代团体操发展到今天,已形成了许多独特的表演语汇(如“波浪”等),它以大广场为设计舞台,形成了自己较为完整、系统的编排理论体系,积累了大量的创作经验,使其与舞台大型文艺表演有着迥然不同的风格特点和人文景观,成为具有强烈体育艺术性的广场表演项目,从而为人类的文明进步增加了一份宝贵的财富。

3. 宣传教育性

由于现代团体操规模宏大,场面壮观,具有丰富多彩的表演内容和强大的艺术魅力,因此当今世界许多国家的各级各类运动会或大型庆典活动,往往都以它来渲染气氛,为大会创造了一个隆重热烈、振奋人心的良好开端,对增进人类的和平、友好,激励人们公平竞争、奋发进取有着积极的鼓舞作用;同时借此机会宣传本国、本地区的政治、经济、体育、艺术水平,弘扬民族文化和体育精神,激发国人的爱国热情和开拓创新精神,从而对人类社会的不断进步发展起到促进作用。

现代团体操是一种广场体育艺术,是宝贵的人类文化财富。由于世界各国的政治、经济、科学文化、文体水平、风俗习惯不同,从而孕育了五彩缤纷、风格各异的团体操表演。而各国通过运动会对本国、本民族、本地区这种体育艺术淋漓尽致的展示,不仅令世人一饱眼福,也使各国广场体育艺术的设计者们得到震撼和启迪,从而促进本国这方面设计水平的不断提高。由此可见,现代团体操的表演为世界文化的交流和体育艺术水平的提高起到了积极的推动作用。

与此同时,现代团体操还具有多方面的教育功能。表演者可以通过训练和表演,树立爱国主义、国际主义思想,增强集体荣誉感和组织纪律性,培养团结协作和吃苦耐劳的精神,增强体质,提高审美意识和艺术素养。对观赏者来说,可以丰富文化生活,得到思想的启迪,得到心灵震撼和美的享受。为此,一些国家在学校教育中把承接和开展团体操活动作为对学生进行德、智、体、美全面素质教育的一种好形式。

第二节 现代团体操的发展概况

一、现代团体操的起源

目前,有关论证我国团体操发展历史的文献资料甚少。陕西出版的《世界体育》(1981年第1期)曾刊登一篇有关古代的团体操的文章。文中论述“团体操在我国有悠久的历史,至少可追溯到一千三百年前的唐宋时代。那时候人们叫它‘字舞’和‘花舞’,是以歌舞形式表演的,可称是团体操的雏形”。我们认为,唐宋时代的“字舞”和“花舞”是一种在宫廷中为帝王后妃助酒解闷的歌舞表演,虽然在表演时有舞衣,队形不断地变更,也有组字和音乐伴奏等,与现代团体操有某些相似之处,但从它的表演性质、目的和任务来看,还不能够称之为“古代的团体操”或是“团体操的雏形”。

现有的文献资料记载,现代团体操最初始于德国。19世纪初,在德国的体操俱乐部做体操时,并不是在教师或指导者的号令下集体进行,而是采用课题式的自由练习法。1810年~1858年,号称德国学校“体操之父”的阿特尔夫·施皮斯设立体操学校,采用了特殊方法作为班集体操练习的指导方法。练习时,在统一号令下集体进行秩序运动和行进间运动、器械体操、徒手体操、道具体操等,当时称之为“合同体操”,并被认为是最能发挥指导效果的方法,在军队和学校广泛应用。到20世纪进一步发展为供人们观赏的体操,称之为“表演体操”,这与现代团体操的概念和内容很相似,可称之为团体操的雏形。前苏联现在仍然把团体操称为表演体操。

1892年,捷克及一些斯拉夫民族国家在庆祝体育协会(会名:SOKOI)成立那天,首次举行了规模盛大的团体操表演。协会规定以后每六年举行一次,直至第二次世界大战。

我国团体操起步晚于德国和捷克近半个世纪。现代体操从 19 世纪中叶开始传入我国,揭开了中国团体操发展史的新篇章。

二、中国近代团体操

中国近代团体操指我国鸦片战争(1840 年)至新中国成立前的团体操活动。鸦片战争以后,美、英等国先后在上海、天津、北京等地开办教会学校,成立青年会,并设置健身房和体操器械,出现了早期的现代体操活动。清末,在北洋水师学堂和武备学堂等军事学校中,开始由外国教官传授兵式体操、徒手体操以及单杠、双杠、木马、平台、肋木、平梯等器械体操。1908 年上海成立了中国体操学校,技术教学内容主要有徒手体操、兵式体操、武术及音乐舞蹈等,从此逐步影响着大、中、小学校的体育,在学校体育中徒手体操也逐步开展起来。徒手体操简单易行,内容统一,有明确的规格要求,能够在统一口令下做到动作整齐划一,甚为壮观,可以组织大集体同时进行练习。于是,由练操、会操逐步演变到在一些运动会上进行表演。因此,我们认为团体操的发展与徒手体操传入我国有着密切的关系。团体操发展的基础是大集体练习的徒手体操。

从查阅历史文献资料可以看出,1907 年在南京曾举行过一次由 80 多个学校参加的联合运动会,称为“宁垣学界第一次联合运动会”。比赛和表演项目有兵式体操、普通体操、游戏、舞蹈、队列行进等 69 项。从规模和内容上奠定了团体操的最初基础。1916 年 5 月和 1918 年 4 月在浙江省举行了中等学校第一次和第二次联合运动会。团体操类的比赛和表演项目里包括徒手体操、轻器械体操、兵式体操,以连教练、排教练形式,在散点队形、纵队和横队上完成。这一阶段的比赛和表演是通过学校体育课和运动会等实现的,动作和队形两个要素简单结合,以集体演练形式进行,为我国团体操的发展开辟了道路。

“五四”运动后至新中国成立前(1919 年~1949 年),这个时期